

Over the rainbow

Jean-Baptiste Carhaix, Sister Sadie the Rabbi Lady. La première messe inter-églises « gay » en souvenir des malades du sida décédés depuis 1981, octobre 1983, , épreuve Cibachrome, 20 x 30 cm, Centre Pompidou, Mnam-CCI, Bibliothèque Kandinsky, Paris, acquis avec le soutien institutionnel de Gilead, © Jean-Baptiste Carhaix, Courtesy Galerie Vrais Rêves, Lyon. Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bibliothèque Kandinsky/Dist. RMN-GP

Cette exposition met la lumière sur l'apport artistique dans les luttes menées par les communautés LGBTQIA+ (lesbienne, gay, bisexuel-le, trans, queer, intersexe, asexuel-le, +) depuis le début du 20e siècle, à travers la collection du Centre Pompidou.

28 juin – 13 novembre 2023, Galerie 4, niveau 1 du Centre Pompidou

Réunissant plus de cinq cents œuvres et documents principalement issus de la collection du Centre Pompidou, l'exposition se propose de montrer comment, depuis le début du vingtième siècle, les artistes ont contribué à transformer la représentation des sexualités dites « minoritaires » et ont participé aux luttes menées par les communautés LGBTQIA+ pour la reconnaissance de leurs droits, accompagnant en cela un mouvement d'émancipation ayant vu la formation de subcultures transgressives en partie clandestines ouvrir la voie, à la fin des années 1960, à l'affirmation d'une action militante pleinement exercée dans l'espace public.

Loin d'offrir un récit unidimensionnel, « Over the Rainbow » propose une constellation d'œuvres diverses ayant pour point commun d'affirmer, chacune à sa façon, ce que dénigre la représentation homophobe.

Ancrée dans une dimension éminemment sociale, les œuvres présentées se déploient principalement dans les disciplines de la reproduction mécanique, seules susceptibles d'offrir une diffusion élargie, comme le cinéma ou l'imprimé. Les collections de la Bibliothèque Kandinsky sont ainsi largement sollicitées : grâce au soutien institutionnel de Gilead Sciences, celles-ci se sont récemment enrichies de plusieurs centaines d'items – livres illustrés, photographies, revues ou queer zines – formant une vaste archive de la culture visuelle LGBTQIA+ des 20e et 21e siècles.

Jean-Claude Aubry : vue de la Marche nationale pour les droits et libertés des homosexuels et des lesbiennes à Paris ©Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Bibliothèque Kandinsky/ Dist. RMN-GP /Dist. RMN-GP

L'exposition présente une série d'ensembles bâtis à partir de la collection du Centre Pompidou :

- le salon lesbien de Natalie Clifford Barney, lieu de fermentation artistique d'une pensée alternative à la croisée des disciplines;
- l'œuvre homoérotique de Jean Cocteau, auteur après André Gide d'un des premiers ouvrages littéraires militants, *Le Livre blanc* (1928)
- la photographie de l'entre-deux-guerres, médium privilégié d'expression du désir homosexuel chez Florence Henri ou Raymond Voinquel
- le théâtre des inversions du Paris des années folles, où les genres se troublent ou s'échangent dans l'œil d'un Brassai ou d'une Gerda Wegener ; l'« homosexualité noire » du Jean Genet de *Querelle de Brest* (1947) et d'*Un chant d'amour* (1950)
- l'émergence de la culture du cuir à la fin des années 1960, chez Kenneth Anger ou Nancy Grossman
- les productions graphiques et vidéos du militantisme, dans les années 1970, autour du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire (FHAR)
- la réponse de collectifs d'artistes antisida comme Boy / Girl with Arms Akimbo à l'inaction voire au déni des pouvoirs publics
- l'affirmation de la théorie queer dans les années 1990 et le développement de formes d'art contemporaines mêlant aux questions de sexualité, celles du genre, de l'origine ethnique et / ou de la classe sociale.

Cet autre regard sur la collection du Centre Pompidou met en lumière l'apport artistique dans les luttes menées par les communautés LGBTQIA+ depuis le début du 20e siècle.

Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, *Labyrinthe (de la Tétralogie corporelle), une étude intercorporelle*, 1976, film Super 8 transféré en 16 mm, couleur, silencieux, 46 min 38 s, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, © Klonaris/Thomadaki TDR.

Quelques repères historiques

LGBT+ : archives des mouvements LGBT+ : une histoire de luttes de 1890 à nos jours / Antoine Idier

Textuel, 2018

Un panorama historique de 130 ans de luttes pour faire reconnaître les droits des minorités sexuelles à partir d'une quinzaine de fonds d'archives publics et privés. De nombreux contributeurs et témoins reflètent la pluralité des points de vue, des mouvements et des générations, de l'époque des persécutions jusqu'au mariage

homosexuel en passant par les années marquées par l'apparition du sida.

300.6(091) IDI, Niveau 2 - Sociologie, démographie

C'est ça, notre liberté : 50 ans de lutte LGBTQ+ de Paris à New York :

témoignages / Mason Funk

HarperCollins, 2021

Plus de cinquante militants de la cause homosexuelle et transgenre (avocats, médecins, artistes, militaires, personnalités publiques ou anonymes) témoignent de leurs combats pour la reconnaissance de leurs droits et de leur culture, ainsi que de leur lutte pour faire reculer la discrimination et la haine.

300.6 FUN, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Histoire de l'homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris, 1919-1939 /

Florence Tamagne

Seuil, 2000

Florence Tamagne s'attache à montrer la lente et difficile construction de l'identité homosexuelle à travers les mouvements homosexuels allemands, la bohème artiste anglaise, la relative marginalité de l'homosexualité en France malgré des figures comme celle de Proust ou de Gide, et analyse ses combats pour la reconnaissance.

300.6(091) TAM, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Les études gay et lesbiennes : un débat. Rencontres internationales sur les cultures gay et lesbiennes / Didier Eribon

Ed. du Centre Pompidou, 1998

Ces textes d'un colloque organisé par le Centre Pompidou témoignent du souci de mieux faire connaître dans sa diversité et ses contradictions les recherches sur les gay et lesbiennes.

300.6 ETU, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Mauvais genre : une histoire des représentations de l'homosexualité /

Florence Tamagne

EDLM, 2001

Une vaste exploration de l'histoire des homosexuels en Occident à travers les images qui l'ont accompagnée, nourrie, modifiée et interrogée, par le biais de la peinture, de l'imagerie médicale, de la photo, de la presse et du cinéma.

300.6(091) TAM, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Réflexions sur la question gay / Didier Eribon

Flammarion, 2012

Le journaliste du Nouvel Observateur et biographe de Michel Foucault propose une série de réflexions sur l'homosexualité contemporaine. Il s'interroge sur ce que peut être une culture gay moderne en rappelant diverses étapes de l'émergence d'une identité gay, notamment à travers la littérature anglaise du XIXe siècle.

300.6 ERI, Niveau 2 - Sociologie, démographie

La culture gaie et lesbienne / Marine Rambach, Anne Rambach

Fayard, 2003

Malgré la visibilité nouvelle des homosexuels, malgré la tolérance grandissante dont ils bénéficient, les questions relatives à leurs mouvements politiques, à leur communauté et leur culture restent mal posées et méconnues. Pour y répondre, il faut les reformuler afin de briser les clichés et redonner sa complexité à la réalité.

300.6 RAM, Niveau 2 - Sociologie, démographie

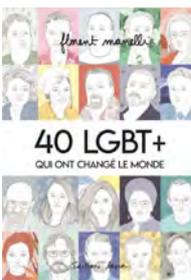

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités / Lexie

Marabout, 2021

Un guide pour déconstruire les nombreux stéréotypes liés à la transidentité, s'émanciper des normes et des constructions sociales et comprendre la lutte pour les droits des personnes trans.

300.5 LEX, Niveau 2 - Sociologie, démographie

40 LGBT+ qui ont changé le monde

Editions Lapin, 2019

Une quarantaine de portraits de personnes connues ou inconnues qui ont oeuvré en faveur de ce mouvement.

300.6 MAN, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Queer, genre et homosexualité dans l'art

Ce que le sida m'a fait : art et activisme à la fin du XXe siècle / Elisabeth Lebovici

JRP-Ringier, 2017

L'historienne et critique d'art revisite les liens entre art et activisme entre les années 1980 et 1990, les années sida, en France et aux Etats-Unis. Des textes, des entretiens et des essais témoignent d'une créativité artistique et activiste née de l'urgence de vivre et du combat pour la reconnaissance de chacun.

704-8 LEB, Niveau 3 - Arts

Pour une esthétique de l'émancipation : construire les lignées d'un art queer

/ Isabelle Alfonsi, Geneviève Fraisse

Éditions B42, 2019

Loin de relire l'histoire de l'art en lui appliquant de façon anachronique le terme « queer », utilisé positivement dans les milieux militants depuis la fin des années 1980, *Pour une esthétique de l'émancipation* cherche à montrer comment l'écriture de l'Histoire de l'art a minoré l'importance des engagements politiques et affectifs des artistes et rendu inopérante la portée sociale de leurs oeuvres. En imaginant des amitiés inédites entre des artistes du passé, Isabelle Alfonsi fait émerger une lignée féministe et queer pour l'art contemporain. Des pratiques artistiques du XXe siècle sont ainsi replacées dans le contexte du militantisme de défense des droits des homosexuel•le•s et de la formation d'une critique radicale féministe et anticapitaliste. Claude Cahun et Michel Journiac croisent l'histoire du minimalisme états-unien, vu à travers Lynda Benglis, Lucy Lippard ou Yvonne Rainer. Les guerres de représentation menées pendant la crise du sida sont lues au prisme des oeuvres de Felix Gonzalez-Torres, du concept de désidentification de José E. Muñoz et de l'activisme culturel du groupe Boy/Girl with Arms Akimbo, dans le San Francisco des années 1980.

704-92 ALF, Niveau 3 - Arts

Art & queer culture / Catherine Lord, Richard Meyer

Phaidon, 2013

Comment les réalités et les codes LGBT se sont-ils intégrés dans la démarche artistique des artistes contemporains des 125 dernières années ? Quelles sont les barrières qui se dressaient devant ces derniers et quelles stratégies furent parfois utilisées pour contourner la norme identitaire hétérosexiste ou, encore, pour la confronter directement ? De 1885 à nos jours, ce très bel ouvrage de Catherine

Lord et Richard Meyer dresse le portrait d'une lutte incessante, dont les représentations iconographiques varient du plus subtil jusqu'au coup de poing en pleine figure. Abondamment illustré, les auteurs se font un point d'honneur de présenter en détail chacune des œuvres ainsi que le contexte de sa création.

704-91 LOR, Niveau 3 - Arts

Open édition : <https://journals.openedition.org/critiquedart/13251>

Queer British art, 1861-1967 : exhibition, Tate Britain, London, 5 April-1 October 2017 / Clare Barlow

Tate publishing, 2017

Cette publication se concentre exclusivement sur l'art queer britannique. Il comporte des sections sur les sexualités ambivalentes et l'expérimentation de genre chez les préraphaélites ; la nouvelle science de l'impact de la sexologie sur le portrait ; les domesticités queer à Bloomsbury et au-delà ; l'érotisme dans l'atelier de l'artiste et les relations entre artistes et modèles ; jeu de genre et sexualité dans le surréalisme britannique ; et l'amour et la luxure dans Soho des années soixante. Il présente des œuvres d'artistes majeurs tels que Simeon Solomon, John Singer Sargent, Clare Atwood, Ethel Sands, Duncan Grant, John Minton, Angus McBean, David Hockney et Francis Bacon, ainsi que des documents moins connus, tels que des éphémères, des photographies personnelles, films et revues.

704.18 QUE, Niveau 3 - Arts

Queeriser l'art / Jean-Claude Moineau

Art Book Mag, 2016

Queeriser l'art, ce n'est pas vouloir promouvoir un art queer, si tant est que cela existe ou que cela puisse exister, et encore moins vouloir esthétiser ou « artistiser » la pensée et la pratique queer. C'est renoncer définitivement à toute ontologie comme à tout paradigme, c'est rejeter toute prétention à la catégorisation, à commencer par les catégories d'art pur et même d'art. *Ouvrir* des pistes, mais pas pour les refermer aussitôt, le queer ne procédant pas de la vaine recherche d'une identité de plus, même minoritaire ou « mineure », mais tout au contraire d'une entreprise de désidentitarisation, de désidentification, de critique de toute

identité.

704-82 MOI, Niveau 3 - Arts

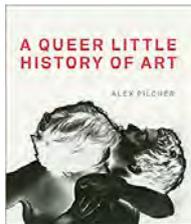

A queer history of fashion : from the closet to the catwalk / Valérie Steele

Yale University Press in association with the Fashion Institute of Technology New York, 2013

De Christian Dior à Yves Saint Laurent et Alexander McQueen, bon nombre des plus grands créateurs de mode du siècle dernier ont été homosexuels. La mode et le style ont également joué un rôle important au sein de la communauté LGBTQ, même dès le XVIIIe siècle. Ce livre provocateur examine l'histoire de la mode à travers une lentille queer, examinant la haute couture en tant que site de production culturelle gay et explorant les sensibilités esthétiques et les vêtements non conventionnels des personnes LGBTQ, en particulier depuis les années 1950, pour démontrer la centralité de la culture gay dans la création de la mode moderne.

743.9(091) STE, Niveau 3 - Arts

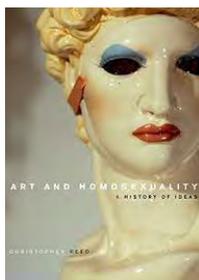

A queer little history of art / Alex Pilcher

Tate Publishing, 2017

Ce petit livre richement illustré présente une sélection d'œuvres qui illustrent l'étendue et la profondeur de l'art queer du monde entier. Explorant l'identité, l'érotisme, les relations, les désirs cachés, l'amour et le genre à travers le dessin, la peinture, la photographie, la sculpture et le cinéma, il raconte l'histoire de l'art queer de 1900 à nos jours, révélant comment les expériences ont également été façonnées par la classe et l'ethnie, et comment l'art lui-même a joué un rôle clé dans l'évolution des attitudes et la cristallisation des identités. Du profondément personnel au politique ou émotif, chaque œuvre est magnifiquement reproduite avec un court texte expliquant son contexte social et culturel plus large, et ce que « queer » signifie dans différents contextes historiques et contemporains. Incluant des œuvres d'une variété d'artistes - parmi lesquels Egon Schiele, Duncan Grant, Romaine Brooks, Edward Burra, Salvador Dali, Frida Kahlo, David Hockney, Diane Arbus, Francis Bacon, Bhupen Khakhar, Zanele Muholi, Allyson Mitchell et Tomoko Kashiki - tous qui ont trouvé une nouvelle liberté dans les idées radicales et les nouvelles formes d'art, A Queer Little History of Art est une véritable célébration de plus de 100 ans d'art queer, ainsi que de la communauté LGBT qui l'a adopté.

704-91 PIL, Niveau 3 - Arts

Art and Homosexuality : a history of ideas / Christopher Reed

Oxford University Press, 2011.

Cette enquête d'envergure est le premier livre à explorer en profondeur l'interdépendance radicale et ancienne entre l'art et l'homosexualité. Il puise des exemples dans la tradition occidentale, y compris l'art classique, de la Renaissance au contemporain, avec un accent particulier sur l'ère moderne. C'est à l'époque moderne, alors que les débats sur l'homosexualité et l'avant-garde étaient particulièrement publics, que notre conception actuelle de l'artiste et de l'homosexuel a commencé à prendre forme, et presque aussi vite à se chevaucher. Pas une chronologie des artistes gays ou lesbiennes, le livre est un récit fascinant et sophistiqué de la manière dont deux identités remarquables se sont fondamentalement informées. Art and Homosexuality traite de nombreuses figures canoniques du modernisme - des peintres comme Courbet, Picasso et Pollock; des écrivains comme Whitman et Stein - et des questions telles que la montée de l'abstraction, la relation de l'avant-garde avec ses mécènes et l'exploitation politique de l'art.

7.01 REE, Niveau 3 – Arts

Art queer : une théorie freak / Renate Lorenz, Isabelle Alfonsi, Marie-Mathilde Bortolotti

Ed. B42, 2018

A partir du travail de onze artistes, comme Zoe Leonard, Shinique Smith, Jack Smith, Wu Tsang... qui oeuvrent à des stratégies de dénormalisation par les arts visuels, et à l'aide d'une méthode nommée drag, l'auteure propose en associant la théorie queer, les études sur le handicap et la théorie postcoloniale, de prolonger le travail de ces artistes par un travail d'écriture.

704-91 LOR, Niveau 3 - Arts

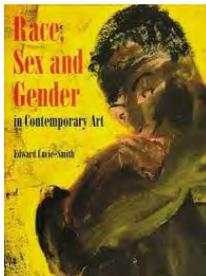

Esthétique(s) queer dans la littérature et les arts / Frédéric Sounac, Muriel Plana

Ed. universitaires de Dijon, 2015

Fondées sur la théorie queer issue des sciences humaines, un ensemble d'études d'oeuvres et de pratiques artistiques qui mettent en scène le trouble dans les identités sexuelles et dans les sexualités, mais aussi dans d'autres normes et oppositions traditionnelles (mort et vivant, corps et esprit, etc.). Il montre en quoi cette perspective permet de renouveler le regard porté sur l'art.

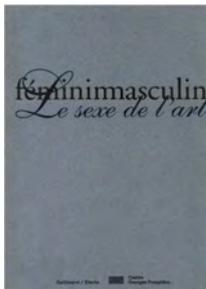
7.01 PLA, Niveau 3 - Arts

Race, sex and gender in contemporary art / Edward Lucie-Smith

Abrams, 1994

704-91 LUC, Niveau 3 - Arts

Fémininmasculin : le sexe de l'art : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 24 octobre 1995-12 février 1996 / Marie-Laure Bernadac ; Bernard Marcadé

Centre Georges Pompidou ; Gallimard-Electa, 1995

Aborder l'art dans la perspective de la différence sexuelle, ce n'est pas mécaniquement opposer un art masculin à un art féminin, mais tenter de donner à voir comment les oeuvres se trouvent traversées par cette question, au-delà du sexe, du genre, des artistes qui les produisent.

704-91 FEM, Niveau 3 – Arts

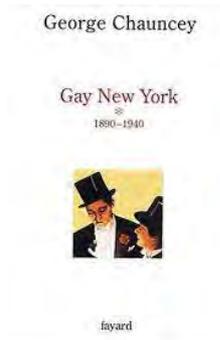

Gay art / James Smalls

Parkstone, 2008

L'auteur s'intéresse particulièrement à la représentation de l'homosexualité dans l'art pictural et la photographie. Cet ouvrage analyse l'acte de création et permet d'appréhender l'apport de l'homosexualité dans l'évolution de la perception des émotions.

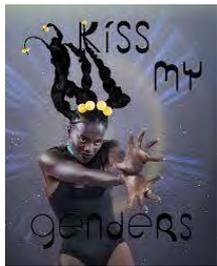
7.152 SMA, Niveau 3 - Arts

Gay New York 1, 1890-1940 / George Chauncey ; Didier Eribon
Fayard, 2003

Identifie la période de l'âge d'or de la tolérance et de la culture homosexuelle à New York entre 1890 et 1930 en explorant l'organisation spatiale et la structure sociale du monde des homosexuels. Mais la crise économique et sociale des années 1930 ainsi que des lois plus répressives allaient contraindre les homosexuels à devenir plus discrets et la culture gay à devenir clandestine.

973.12 CHA, Niveau 2 - Histoire

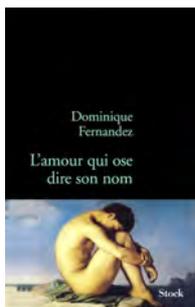
Kiss my genders / Vincent Honoré ; Tarini Malik ; Amrou Al-Khadi ; Lucy Biddle ; Eimear O'Raw

Hayward Gallery Publishing, 2019

Kiss My Genders célèbre le travail de plus de 20 artistes internationaux dont les pratiques explorent et s'engagent avec la fluidité des genres, ainsi que les identités non binaires, trans et intersexuées. Publié parallèlement à une exposition, le livre présente des œuvres de la fin des années 1960 et du début des années 1970 à nos jours, et se concentre sur les artistes qui s'appuient sur leurs

propres expériences pour créer des contenus et des formes qui remettent en question les définitions acceptées ou stables du genre, qui traitent le corps comme une sculpture et, ce faisant, ouvrent de nouvelles possibilités pour le genre, la beauté et les représentations de la forme humaine. La publication comprend des textes d'écrivains, de théoriciens, de conservateurs, de poètes et d'artistes qui ouvrent des champs de réflexion. De la culture pop et de la dissidence des genres à l'étreinte du « monstrueux » ou du « freaky », de la politique de la prose au transfémisme et à la politique de la rue, chacun de ces écrivains met en lumière une manière différente de voir.

704-91 KIS, Niveau 3 – Arts

L'amour qui ose dire son nom : art et homosexualité / Dominique Fernandez
Stock, 2001

Une étude tendant à recenser les artistes homosexuels déclarés d'une part et les hétérosexuels à l'homosexualité refoulée d'autre part. L'auteur, pour deviner cette deuxième catégorie, s'appuie sur les pulsions homosexuelles qu'il décèle dans des sculptures ou des tableaux.

7.152 FER, Niveau 3 – Arts

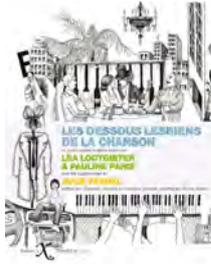

La fabrique du genre : (dé)constructions du féminin et du masculin dans les arts et la littérature anglophones / Claude Le Fustec ; Sophie Marret

Presses universitaires de Rennes, 2008

Ces textes s'interrogent sur la différence sexuelle dans un rapport dialogique constant entre théorie et pratiques artistiques. Des voix critiques, masculines et féminines, interrogées sur la débâcle du genre, ouvrent la voie aux analyses littéraires, cinématographiques et picturales, qui examinent ce qu'il en est du sujet sexué dans l'art anglophone depuis trois siècles.

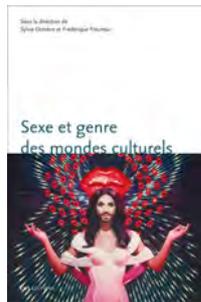
820-04 FAB, Niveau 3 - Langues et littératures

Les dessous lesbiens de la chanson / Léa Lootgieter ; Pauline Paris ; Catherine Gonnard ; Julie Feydel ; Elisabeth Lebovici, Hélène Hazera
Editions iXe, 2019

L'histoire de cinquante chansons sur le thème des amours lesbiennes, depuis Ouvre de Suzy Solidor, interprète des Années folles. Avec des commentaires sur leurs auteurs, leur mise en scène au cabaret ou dans des clips, leur réception par la critique et l'accueil réservé par le public. Les chansons citées sont accessibles par QR code.

782.6 DES, Niveau 3 - Musiques et documents parlés

Sexe et genre des mondes culturels / Sylvie Octobre ; Christine Planté ;
Frédérique Patureau
ENS Editions, 2020

Dans les mondes de la culture, sexe et genre s'imbriquent et s'articulent par les références permanentes au geste, à l'incarnation, à la vocation, au travail sur le corps, au désir. Les contributions de ce volume examinent l'articulation de ces deux notions dans les champs aussi divers que la musique (rap, jazz, musique de jeu vidéo), les arts plastiques, la lecture, la danse, l'artisanat d'art.

301.4 SEX, Niveau 2 - Sociologie, démographie

Les limites de la masculinité : l'androgynie dans l'art et la théorie de l'art en France, 1750-1830 / Mechthild Fend, Jean Bernard Torrent, Elisabeth Lebovici
La Découverte ; Institut national d'histoire de l'art ; Centre allemand d'histoire de l'art, 2011

Interrogeant les représentations des masculinités ambiguës des Lumières à la Restauration, l'auteur met en rapport les changements liés à l'identité sexuelle dans la société française avec les bouleversements sociaux et politiques de l'époque révolutionnaire. Cet essai met en lumière la fluidité des définitions de la masculinité et de la féminité caractérisant cette période de transition.

7.152 FEN, Niveau 3 – Arts

This is my body, my body is your body, my body is the body of the word /
Lou Vidal, Lilou
Paraguay, 2019

Une lecture féministe et queer des pratiques artistiques des quarante dernières années à travers un corpus d'œuvres et de textes produits depuis la fin des années 1960, de nouveaux essais et une anthologie de textes d'artistes. Comment s'articule aujourd'hui la négociation entre les corps et les langages ? Cet ouvrage dévoile un corpus d'œuvres et de textes produits depuis la fin des années 1960, où les corps et les mots, libérés des déterminismes identitaires, deviennent le modus operandi de nouvelles machineries narratives et poétiques. Richement illustré, ce livre réunit de nouveaux essais de Quinn Latimer, Émilie Notéris et de Lilou Vidal

ainsi qu'une anthologie de textes d'artistes : poèmes, hyper-textes, scripts, notes, chansons, citations ou extraits de pensées plurilinguistiques. This is My Body... est le second ouvrage publié par Paraguay

avec la curatrice Lilou Vidal, afin d'accompagner des pratiques curatoriales innovantes qui tiennent compte des changements politiques et sociétaux.
704-92 VID, Niveau 3 – Arts

Transgalactique : photographie, genre, transition / Smith ; Lalla Kowska-Régnier ; Paul B. Preciado ; Elisabeth Lebovici ; Nadège Piton, The eyes publishing, 2020

Carte blanche à l'artiste chercheur Smith et à la performeuse et commissaire d'exposition Nadège Piton, panorama subjectif sur la place jouée par la photographie dans la construction du (trans)genre
770 SMITH.D, Niveau 3 – Arts

Féminismes et artivisme dans les Amériques, XXe-XXIe siècles

Lissel Quiroz

Presses universitaires de Rouen et du Havre ; Impr. Présence graphique, 2021

Un panorama des performances et des projets artistiques organisés par les femmes sur le continent sud-américain dans une perspective militante et féministe. Ces pratiques de mobilisation, rassemblées sous le terme d'artivisme, mobilisent différents genres artistiques pour lutter politiquement, notamment par une approche décoloniale, en s'inscrivant dans une dynamique propre aux Amériques.

708-8 FEM, Niveau 3 – Arts

Les nuits immorales de Paris : 1930-1960 : bals licencieux, maisons de rendez-vous, cabarets interlopes, strip-tease et bars à hôtesse / Marc

Lemonier

Parigramme, 2021

Présentation du Paris interlope, des années 1930 aux années 1960. L'auteur explore ce monde clandestin, entre bistrotts louches et bouges où toutes les marginalités et trafics se retrouvaient : effeuilleuses, prostituées, homosexuels, toxicomanes, artistes et truands.

PRA H5 LEM, Niveau 3 - Tourisme

QueerRiser / sous la direction de Bernard Lafargue et Cécile Croce
dans *Figures de l'art* n°39, 2021

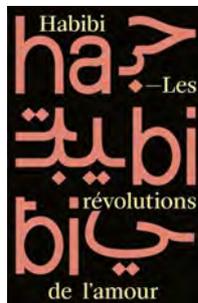
En 1990, Judith Butler publie *Gender Trouble*. Ce livre auroral s'appuie avec brio sur la *French Theory* pour en fonder une autre : *the Queer Theory*. Celle-ci nous donne à comprendre que la vie est une tragi-comédie, dans laquelle tout-un-chacun peut changer le rôle auquel il se croyait assigné et assujéti par nature. On ne naît plus homme ou femme mais neutre ; *epikeinos*, « *gender fluid* » ou, pour le dire avec Rousseau, « propre à rien/tout » et doué de « perfectibilité ». Traduit en plusieurs langues, *Gender Trouble* aura très vite une influence considérable sur

les études littéraires et cinématographiques, qui vont rapidement faire un *acting out* tout particulièrement heuristique. Il n'en est toujours pas de même dans les études esthétiques et

d'histoire de l'art. Comment en finir avec la « *maledizione* » du « démon de Socrate » qui pousse toujours aujourd'hui un grand nombre de grands penseurs, portant sur leur front une « mâle assurance », à répudier la beauté trop « féminine » d'un grand nombre d'œuvres d'art en vogue ? Comment repenser les rapports, intimement sexués/genrés que l'Esthétique entretient avec la beauté/le beau ? Comment réécrire son arbre généalogique, plus particulièrement ses liens de parenté – et de filiation – incestueux avec ses deux grandes sœurs : la philosophie et l'histoire de l'art ? Comment l'esthéticien peut-il parvenir à « queeRiser » sa « vieille » discipline ? Peut-être en ajoutant l'« R » cratylien incantatoire de Rose Sélavy au néologisme audacieux de son parricide !

7(0) FIG, Niveau 3 - Arts

Catalogues d'exposition

Habibi : les révolutions de l'amour : exposition, Paris, Institut du monde arabe, du 27 septembre 2022 au 20 février 2023 / Elodie Bouffard, Khalid Abdel-Had ; Nada Madjoub
Institut du monde arabe ; Snoeck, 2022
Catalogue d'une exposition consacrée à la création contemporaine des identités LGBTQIA+ dans le monde arabe.
704-91 HAB, Niveau 3 - Arts

Exposé.es : d'après "Ce que le sida m'a fait" d'Elisabeth Lebovici : exposition du 16 février au 14 mai 2023 / Elisabeth Lebovici ; François Piron ; Musée d'art et d'essai (Paris).

Palais de Tokyo ; Fonds Mercator, 2023

Cette publication questionne ce que l'épidémie de sida fait aux artistes, ce qu'elle a changé dans les consciences, dans la société, dans la création. Le sida, non pas comme un sujet, mais comme une grille de lecture pour reconsidérer un grand nombre de pratiques artistiques exposées à l'épidémie ; la beauté comme recours

face aux conséquences politiques et sociales des pandémies qui se superposent. À l'opposé d'une commémoration, cet ouvrage brouille les catégories et les temporalités, et porte un discours au présent, en demandant à des artistes d'interroger depuis aujourd'hui leur histoire et ce qui leur a été transmis. En passant outre la supposée frontière entre activisme et pratique artistique, et en privilégiant au contraire les effets de l'art (sensibles, cathartiques, thérapeutiques, informatifs...), artistes et auteur·ices se rencontrent dans des manières de faire et de parler, d'inclure leurs affects et leurs affinités.

704-99 EXP, Niveau 3 - Arts

Futures of love : explorer l'avenir de la vie amoureuse et sexuelle : exposition, Pantin, Magasins généraux, 21 juin-20 octobre 2019 / Anna Labouze ; Keimis Henni Magasins généraux, 2019

Présentation d'une quarantaine d'artistes dont le travail propose une vision prospective sur l'amour et la sexualité. Ce catalogue expose les futurs potentiels, l'utilisation des nouvelles technologies et des applications comme Tinder, l'évolution des pratiques et des moeurs. Des écrits de chercheurs et de philosophes, ainsi qu'une étude prospective conduite dans 37 pays accompagnent les oeuvres.

704-91 FUT, Niveau 3 – Arts

Pionnières : artistes dans le Paris des années folles : exposition, Paris, Musée du Luxembourg, du 2 mars au 10 juillet 2022 / Camille Morineau ; Lauren Jimerson ; Paula J. Birnbaum ; Pauline Créteur ; Tirza True Latimer ; Catherine Gonnard ; Ewa Bobrowska ; Lucia Pesapane ; Emmanuelle Retaillaud-Bajac Éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais ; Musée du Luxembourg, 2022

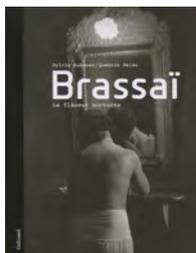
Catalogue de l'exposition consacrée au rôle des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques modernes et des idées dans les années 1920.

Environ 150 oeuvres de techniques différentes sont exposées, provenant des

travaux de 45 artistes dont Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin, Mela Muter, Anton Prinner, Gerda Wegener et Pan Yunliang.

704-92 PIO, Niveau 3 - Arts

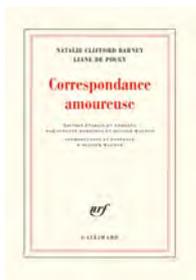
Artistes "en tous genres"

Brassaï, le flâneur nocturne / Sylvie Aubenas, Quentin Bajac Gallimard, 2012

Un ouvrage qui revient en détails sur le travail de Brassai durant les années 1930, plus particulièrement sur les clichés pris dans Paris, la nuit.

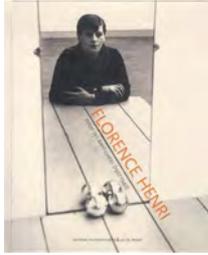
770 BRAS, Niveau 3 – Arts

Correspondance amoureuse / Natalie Clifford Barney ; Liane de Pougy Gallimard, 2019

170 lettres choisies retraçant la brève et flamboyante relation entre les deux auteures. Lorsque N. Barney se présente en 1899, à 23 ans, au domicile de la célèbre courtisane de la Belle Epoque L. de Pougy, se prétendant la messagère de l'amour envoyée par Sapho, son assurance lui fait obtenir ce qu'elle désire. Commence une liaison d'un an, faite de passions, d'illusions puis de regrets.

821 BARN.N 44, Niveau 3 - Langues et littératures

Florence Henri : miroir des avant-gardes, 1927-1940 : exposition, Paris, Jeu de paume, 24 février-17 mai 2015

Éditions Photosynthèses ; Jeu de paume, 2015

Florence Henri, d'abord connue pour sa peinture, devient une photographe incontournable des avant-gardes dans les années 1920 à 1940. Sa recherche perpétuelle de nouvelles formes et sa maîtrise des perspectives l'amènent à créer des compositions originales. Rétrospective de son oeuvre photographique.

770 HENR, Niveau 3 - Arts

Natalie
Barney

Nouvelles pensées de l'Amazone / Natalie Clifford Barney

Gallimard, 2021

Un recueil d'aphorismes et de réflexions poétiques sur la condition féminine, initialement publié en 1939.

821 BARN.N 2, Niveau 3 - Langues et littératures

Jean
Genet

Querelle de Brest / Jean Genet

Gallimard, 1981

Un marin, Georges (dit Jo) Querelle, descend à Brest. Beau et viril, il attire le lieutenant d'un bateau. Querelle se donne à Nono, le patron de la Féria, un des bordels de Brest, en faisant la célèbre partie de dés : s'il gagne, il pourra coucher avec la patronne Lysianne, et s'il perd, c'est le patron qui pourra le sodomiser. Il se donne aussi à un policier, et fréquente un jeune assassin, Gil. Querelle a lui aussi tué auparavant un jeune homosexuel avec qui il avait une liaison.

840"19" GENE 4 QU, Niveau 3 - Langues et littératures

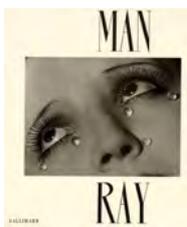

Le livre blanc : suivi de quatorze textes érotiques inédits / Jean Cocteau ;

Milord

Persona, 1981

840"19" COCT 2, Niveau 3 - Langues et littératures

Man Ray / Traduction de **Perpetual motif : the art of Man Ray**

Merry Amanda Foresta ; Philippe Mikriammos

Gallimard, 1989

70"19" RAY. 2, Niveau 3 - Arts

Paris gay 1925 / Gilles Barbedette ; Michel Carassou
Non-lieu, 2008

Au même titre que Berlin, Paris était une grande capitale homosexuelle en 1925. Ce livre invite à découvrir les lieux emblématiques et les pionniers de la reconnaissance homosexuelle des Années folles. Contient, entre autres, un entretien avec l'historien libertaire Daniel Guérin.

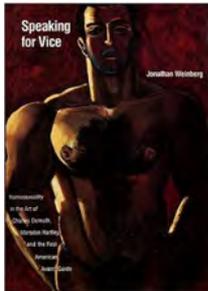
Indisponible

Paris, Années folles : 100 photos de légendes / Carly Jane Lock
Parigramme, 2018

Des clichés des plus grands photographes de l'époque comme Lartigue, Branger, Boyer, Savitry, Harlingue, sur les Années folles à Paris.

77.4(44) PAR, Niveau 3 – Arts

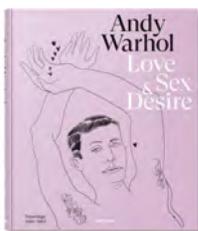

Speaking for vice : homosexuality in the art of Charles Demuth, Marsden Hartley and the first American avant-garde / Jonathan Weinberg

Yale University Press, 1995

Ce livre provocateur explore la représentation de l'homosexualité masculine dans l'art américain de la première moitié du XXe siècle. Se concentrant sur le travail de Charles Demuth et Marsden Hartley, il dévoile les codes et les références sexuelles dans leur art et explore comment les deux hommes ont concilié leur production d'un art consciemment "américain" avec la représentation de leur propre statut marginalisé en tant qu'homosexuels et artistes d'avant-garde.

757.38 WEI, Niveau 3 – Arts

Andy Warhol: Love, Sex, and Desire : Drawings 1950–1962

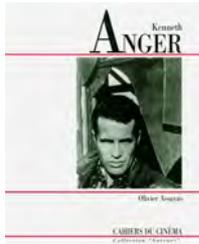
Michael Dayton Hermann ; Drew Zeiba ; Blake Gopnik

Taschen, 2020

Bien avant l'ascension d'Andy Warhol jusqu'à l'apogée du Pop Art, il créa et exposa des dessins érotiques célébrant la beauté masculine, avec l'intention de les publier ensuite ensemble ; ce vœu est désormais réalisé. Avec plus de 300 de ces croquis osés, rarement montrés, qui mettent déjà en lumière le style naturel,

la fascination pour le corps des hommes, l'humour drolatique et le détachement ironique du futur maître du Pop Art.

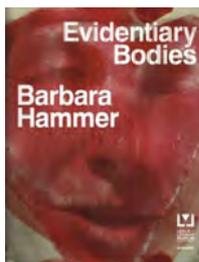
70"19" WARH 2, Niveau 3 - Arts

Eloge de Kenneth Anger : vraie et fausse magie au cinéma / Olivier Assayas
Cahiers du cinéma, 1999

Kenneth Anger est généralement associé au cinéma underground. En réalité il appartient bien au cinéma contemporain qu'il continue à irriguer de ses images et de ses thèmes. Son cinéma est traversé par la question de la magie du cinéma. Il a été aussi le premier cinéaste à transcrire à l'écran l'univers des fantasmes homosexuels sado-masochistes.

791.6 ANGE.K 2, Niveau 3 – Cinéma

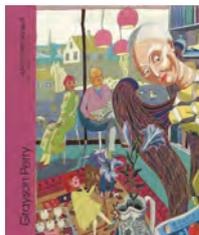

Barbara Hammer : Evidentiary Bodies / Staci Bu Shea ; Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art (New York).

Hirmer Verlag GmbH, 2018

Barbara Hammer : Evidentiary Bodies' est un projet d'exposition aux multiples facettes qui plonge dans le travail de la vie et l'impact retentissant de l'artiste et cinéaste féministe lesbienne Barbara Hammer. Connu par la plupart comme un pionnier du cinéma queer, cette occasion marque la première où une grande partie du travail de Hammer peut être vu et étudié côte à côte.

70"19" HAMM 2, Niveau 3 - Arts

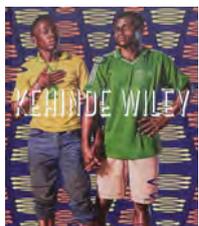
Grayson Perry : vanité, identité, sexualité : exposition, Paris, 11 Conti-Monnaie de Paris, 19 octobre 2018-3 février 2019

Lucia Pesapane

Lienart ; 11 Conti-Monnaie de Paris, 2018

La Monnaie de Paris organise la première grande monographie en France du célèbre artiste britannique Grayson Perry (né en 1960, vit à Londres). Ses œuvres en céramique, en métal, les tapisseries et les gravures sont autant de réflexions ironiques et grinçantes sur des questions universelles telles l'identité, le genre, la classe sociale, la religion et la sexualité. Grayson Perry joue avec sa propre identité qui devient partie intégrante de son œuvre et va au-delà des limites du monde de l'art. Des références autobiographiques - à l'enfance de l'artiste, à sa famille et à son alter ego Claire - vont de pair avec des questions sur l'être et le paraître, la classe sociale et les tendances, et le statut de l'artiste par rapport à celui de l'artisan.

70"20" PERR 2, Niveau 3 – Arts

Kehinde Wiley : peintre de l'épopée / Numa Hambursin

Snoeck Publishers ; Ville de Cannes, 2020

Rétrospective de l'œuvre du peintre américain dont le style se caractérise par la reprise de grands classiques de l'histoire de l'art qu'il recompose avec des personnages afro-américains imprégnés de culture hip-hop posant dans des postures valorisantes. Portraitiste de B. Obama en 2016, il s'est par la suite intéressé également à la représentation des femmes et des transgenres.

70"20" WILE 2, Niveau 3 - Arts

Kris Lemsalu : Hi and Bye. The Estonian Pavilion – 58th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia

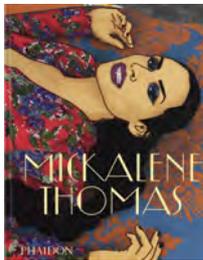
Maria Arusoo ; Andrew Berardini ; Tamara Luuk

Mousse Publishing, 2020

Publiée à l'occasion de son projet pour le pavillon estonien de la 58e biennale de Venise, cette monographie offre une vue d'ensemble de la pratique de l'artiste estonienne, figure montante de l'art contemporain, reflétant le mélange de références et de matériaux qui irrigue son personnage polymorphe, hybride,

interespèce, transgenre et punk. Kris Lemsalu (née en 1985 à Tallinn, Estonie, vit et travaille à Vienne et Tallinn) produit des sculptures, installations et performances multimédias à l'aide de matériaux inattendus. Ses œuvres évoquent la bestialité de l'être humain et de la civilisation, un questionnement souvent doublé d'une réflexion autour de thèmes féministes.

70"20" LEMS 2, Niveau 3 – Arts

Mickalene Thomas / Kellie Jones ; Roxane Gay

Phaidon, 2021

Étude consacrée à l'œuvre de Mickalene Thomas. Depuis une vingtaine d'années, l'artiste associe peintures, collages, photographies, vidéos et installations immersives, revisitant un large spectre d'influences, de la peinture du XIXe siècle à la culture populaire contemporaine. Son travail explore la question de l'empowerment par le biais du genre et de la race.

70"20" THOM 2, Niveau 3 – Arts

Pierre, Gilles, 40 / Eric Troncy

Flammarion, 2016

Un panorama des 40 ans de création des deux artistes et de leur univers kitsch et onirique, influencé par le pop art et la culture gay.

770 PIER, Niveau 3 - Arts

Revolution is love : a year of black trans liberation / Qween Jean, Joela

Rivera, and Mikelle Street.

aperture, 2022

Témoignage visuel puissant et festif d'un mouvement activiste contemporain à New York. En juin 2020, après qu'une femme trans noire dans le Missouri et un homme trans noir en Floride ont été tués à quelques semaines d'intervalle, les militants Qween Jean et Joela Rivera sont retournés sur le site historique de Stonewall Inn, site des émeutes de 1969 qui ont lancé le mouvement moderne des droits des homosexuels et des actions hebdomadaires connues par la suite sous le

nom de Stonewall Protests. Réunies par le besoin urgent de centrer les vies trans et queer noires au sein du mouvement Black Lives Matter, une communauté dynamique et radicale a émergé

77.4 REV, Niveau 3 – Arts

Sarah Lucas : exhibitions and catalogue raisonné, 1989-2005 : exhibition, April 2-June 15, 2005, Kunsthalle Zürich, July 16-October 9, 2005, Kunstverein in Hamburg, [October 28, 2005-January 15, 2006, Tate Liverpool / Yilmaz Dziewior ; Beatrix Ruf
Tate, 2005

Cette monographie présente un aperçu complet des photographies, sculptures et installations de Sarah Lucas, qui apparaissent souvent brutes et agressives. Dans ses œuvres, l'artiste dénonce fréquemment le chauvinisme de l'argot. Un des éléments importants de l'œuvre de Lucas sont ses autoportraits androgynes, dans lesquels l'artiste, avec un regard provocateur et une cigarette pendante à ses lèvres, ébranle la pose masculine cool qu'elle adopte souvent en utilisant des accessoires à connotation féminine.

70"20" LUCA 2, Niveau 3 - Arts

Stages : Pauline Boudry, Renate Lorenz

Spector Books ; Museo CA2M, 2022

Stages rassemble les expositions les plus acclamées de la dernière décennie de Pauline Boudry et Renate Lorenz. L'œuvre de Pauline Boudry et Renate Lorenz interroge les questions de la représentation, du corps, de la danse et des identités.

70"20 BOUD 2, Niveau 3 - Arts

Replay

Les normes de genre dans la création contemporaine :

Colloque organisé en collaboration avec le Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle dans le cadre de « elles@centrepompidou », la présentation thématique des collections du Musée consacrée aux artistes femmes.

Bibliothèque publique d'information, 2 mai 2010

http://catalogue.bpi.fr/fr/document/noticepermalink:/NWTVRreplay_cdn_bpi_doc_3180

Marie Laurencin, Femmes à la colombe, [1919], huile sur toile, 61,5 x 50 cm, Centre Pompidou, Mnam-CCI, Paris, don de Lord Joseph Duveen en 1931, © Fondation Fujita/Adagp, Paris, 2023 Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist. RMN-GP

Catalogue de l'exposition

Over the rainbow : autres histoires de la sexualité dans les collections du Centre Pompidou, sous la direction de Nicolas Liucci-Goutnikov Editions du Centre Pompidou, 2023

Une sélection d'oeuvres et de documents principalement issus des collections du Centre Pompidou montrant la manière dont, tout au long du XXe siècle, les artistes ont contribué à sortir les sexualités minoritaires de l'invisibilité et ont participé aux luttes menées par les communautés LGBTQI+ pour la reconnaissance de leurs

droits.

704-99 OVE, Niveau 3-Arts

Man Ray, *Barbette Vander Clyde Broadway, dit Barbette*, 1926,

négatif au gélatino-bromure d'argent sur verre, 9 x 12 cm, Centre Pompidou, Mnam-CCI, Paris, don de Lucien Treillard en 1995, © Man Ray 2015 Trust/Adagp, Paris 2023 Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP